

LE THÉÂTRE-FORUM

UN OUTIL AU SERVICE DU CHANGEMENT SOCIAL

© Jeunes volontaires pour l'environnement Sénégal et Tourism for Help

LE THÉÂTRE-FORUM EST UN OUTIL PARTICULIÈREMENT PUISSANT ET MOBILISATEUR POUR EXPÉRIMENTER COLLECTIVEMENT DES SOLUTIONS FACE À UNE SITUATION COMPLEXE, PERMETTRE DES DÉBATS CONSTRUCTIFS ET CONSOLIDER DES DÉMARCHES COLLECTIVES.

UNE FICHE CO-CONSTRUITE EN COLLABORATION AVEC

LE THÉÂTRE-FORUM

UN OUTIL AU SERVICE DU CHANGEMENT SOCIAL

POURQUOI LE THÉÂTRE-FORUM ?

Le théâtre-forum est un spectacle interactif qui permet de faire émerger des réflexions autour d'un thème défini. Il est issu du théâtre de « l'opprimé », fondé par Augusto Boal au Brésil dans les années 1960, dans le but de combattre la dictature militaire. Cette forme de théâtre, « fait par le peuple et pour le peuple », vise à permettre aux populations ou personnes opprimées par le racisme, le sexisme, le harcèlement ou encore la violence sous toutes ses formes, de **mieux conscientiser leur situation** et de leur redonner du **pouvoir d'agir individuel et collectif**. L'outil du théâtre-forum a par la suite été employé dans de nouveaux contextes (écoles, institutions publiques, entreprises, etc.).

Aujourd'hui, il a fait ses preuves dans le monde entier où il est utilisé pour **questionner la complexité** des rapports humains, sociaux ou politiques, afin d'identifier et d'analyser les rouages conflictuels qui s'y sont installés, en **favorisant un dialogue constructif** et en **accompagnant les mouvements d'émancipation**.

Le théâtre-forum n'est souvent qu'une **étape d'un processus participatif**. Il donne l'élan de se réunir à nouveau pour définir des solutions et convenir, plus concrètement, des moyens à mobiliser pour mettre en œuvre les solutions qui ont émergé lors de la séance de théâtre-forum.

FAIRE AU LIEU DE PARLER

« Le théâtre est la capacité qu'ont les êtres humains de s'observer eux-mêmes en action (...) [et] est une forme de connaissance. Il doit être aussi un moyen de transformer la société. Le théâtre peut nous aider à construire notre avenir au lieu de simplement l'attendre ». Selon le concepteur du théâtre-forum, Augusto Boal, seule la mise en mouvement, tant physique que réflexive, peut faire changer le monde, d'où l'importance de l'engagement du public dans le jeu et dans la recherche d'idées. C'était un des buts d'Augusto Boal: que chacun-e puisse devenir un « spect'acteur ».

Le jeu théâtral permet – grâce à des situations problématiques concrètes et à la mise en mouvement du ou de la spectateur-trice sur scène – d'expérimenter des solutions qui au fil des interventions, s'additionnent et se complètent. À partir de l'expertise de chacun-e sur sa propre réalité, une recherche collective se met en place. L'expérimentation est donc primordiale et révélatrice, permettant une prise de conscience sur soi, sa relation aux autres ou encore au monde.

L'OUTIL EN BREF

Le procédé consiste en l'interprétation d'une courte pièce de théâtre (aussi appelée saynette) par des acteur-ric-e-s. Elle est jouée une première fois, afin d'exposer une situation problématique, puis une seconde fois, avec l'intervention d'un-e « Joker » (professionnel-le dont le rôle est d'inviter le public à participer) et des spect'acteur-trice-s (le public qui se transforme en acteurs et actrices). Ces interventions ont pour objectif de changer le déroulement de la pièce. Il est possible d'utiliser cet outil avec des jeunes, à partir de 12 ans environ.

Le scénario se construit sur la base d'expériences vécues et peut aborder des thèmes variés. Par exemple, les oppressions racontées peuvent relever du racisme, du sexisme, de la violence ou encore des dépendances. Sur la base de différents témoignages et anecdotes, l'équipe construit la scène en amont en rendant le récit individuel méconnaissable. Ensuite, l'exercice d'incarnation d'un personnage vise à donner du courage et de la confiance pour affronter la réalité. En vivant de l'intérieur une situation, les messages

de prévention ou de sensibilisation seront plus efficaces : vivre le point de vue de l'opprimé-e, de la victime, du bouc émissaire sont autant d'expériences empathiques qui permettent une meilleure compréhension mutuelle.

Finalement, en constatant le résultat probable d'un comportement, en observant les autres spect'acteur en situation, la réflexion avance sur la meilleure façon d'agir.

Photo issue du 16 septembre 2021 © René Torres

EXEMPLE 1: ATELIER DE MISE EN PRATIQUE

La description de cet atelier, animé conjointement par Carole Gindroz et Giliane Bussy de la compagnie Le Caméléon et Anne Gueye-Girardet de la Fedevaco, permet d'illustrer la méthode et l'intérêt du théâtre-forum.

Déroulement

Pour expérimenter la relation entre l'individuel et le collectif et amorcer la dynamique de groupe, le public est invité à de brefs exercices « d'échauffement ». La mise en mouvement corporelle en écoute du groupe instaure la disponibilité mentale pour le reste de la séquence. Cette introduction essentielle permet de créer un cadre de confiance, qui met tous-tes les participant-e-s, quels que soient leur métier ou statut au même niveau, une situation propice à l'intelligence collective pour la recherche de solutions.

Les exercices utilisés sont issus de l'improvisation théâtrale: le « clap de l'énergie » permet d'ancrer sa présence, sa responsabilité individuelle pour maintenir ou propager une énergie, une émotion à l'intérieur d'un groupe. Le deuxième exercice (les tribus) permet de prendre conscience de la réponse collective « miroir » à un leader.

Analyser les barrières à l'engagement des jeunes, au delà du conflit mère-fille

Après cet échauffement, les participant-e-s ont pu expérimenter un théâtre-forum sur la thématique de la divergence de points de vue entre les

générations et le poids des préjugés, au travers d'une séquence de dialogue difficile entre une mère et sa fille. La situation ne cesse de se péjorer et la pièce se finit mal pour les deux personnages.

Les actrices jouent une première fois la scène de dispute entre la mère et la fille. La séquence est ensuite rejouée, mais avec les interventions des spect'acteur-trice-s, le-la Joker les invitant à stopper le déroulement de la scène et à dire ce qu'il-elle-s feraient de différent à la place du personnage « opprimé ». L'objectif est de trouver une issue favorable (« Que feriez-vous dans cette situation ? Que pensez-vous de l'attitude des personnages ? Que révèle cette attitude ? Qui est oppresseur ? Serait-il judicieux de faire différemment ? »). Le débat s'installe avec le public par l'interface du Joker, qui joue un rôle essentiel en facilitant l'exploration collective, la formulation de l'oppression puis de la solution alternative, que ce soit une nouvelle action ou une manière différente d'agir. Les participant-e-s ont ainsi l'occasion de remplacer, selon le principe du théâtre forum, le personnage opprimé, puis de partager leur ressenti sur l'amélioration de la situation. Par exemple, l'intervention d'un spect'acteur a permis de tester un scénario: la jeune fille invite sa mère à vivre une expérience ensemble plutôt que de dénigrer ses considérations et valeurs. Ainsi, cette action transforme l'inflexibilité de sa mère en une attitude d'ouverture.

EXEMPLE 2: APPRENDRE DU SÉNÉGAL EN VIDÉO

Dans la seconde partie de l'atelier, un film sur une intervention de Kaddu Yaraax, une troupe de théâtre forum renommée au Sénégal, a mis en lumière l'utilité de cette forme de théâtre pour remettre de la subtilité et de la complexité dans des situations trop souvent abordées de façon manichéenne. La saynète montrait les liens entre des agriculteur·trice·s et l'industrie agroalimentaire, représentée par un scientifique à la recherche de nouvelles semences à breveter. Le Joker a alors instauré un tribunal populaire avec les spect'acteurs, qui sont invité·e·s à affiner leurs perceptions, identifier les mécanismes du système en tant qu'opresseur.

Au final, c'est une réelle expertise collective qui est mise en place afin de trouver des solutions pour que la communauté affectée gagne en capacité d'action. La dimension de plaidoyer politique et d'autonomisation communautaire est une des forces des intervention de Kaddu Yaraax.

Voir la vidéo

Image tirée de la vidéo © Jeunes volontaires pour l'environnement Sénégal et Tourism for Help

EXEMPLE 3: L'EXPÉRIENCE D'EIRENE EN HAÏTI

Le théâtre-forum dans le projet « Jeunes et participation citoyenne » en Haïti

L'association Eirene Suisse utilise le théâtre-forum depuis plus de 10 ans, notamment dans le cadre de ses projets en Haïti. En collaboration avec son partenaire sur place, le Centre de Recherche et de Formation Économique et Sociale pour le Développement (le CRESFED), elle a lancé en 2018 le projet « Jeunes et participation citoyenne ». Son objectif est d'intéresser les jeunes à la démocratie et à la politique dans un pays où ils ont naturellement tendance à s'en méfier et à s'en détourner. En effet, en raison de la corruption et de l'incapacité de l'Etat à répondre aux besoins de la population, l'engagement politique

a généralement mauvaise réputation. Sur une durée de trois ans, ce projet a permis de former successivement 30 jeunes de la ville d'Aqu-in et 30 jeunes de la ville de Cavaillon, préalablement sélectionnés sur la base de leur engagement dans leur communauté. Plus qu'une simple éducation à la citoyenneté, il s'agissait d'identifier et de former, avec l'appui des autorités locales, les leaders de demain qui seront capables de créer du changement social par un engagement dans la société civile ou en politique et de soutenir ainsi le processus de démocratisation du pays.

Le théâtre-forum a, dans la perspective de doter ces jeunes leaders d'outils de développement communautaire, tenu une place de choix dans ce cursus de formation. Ce dernier comprenait également des ateliers de renforcement de compétences sur différentes thématiques comme les droits humains, la prise de parole en public, le plaidoyer ou encore l'utilisation judicieuse des technologies de la communication (atelier radio, montage vidéo, page Facebook..). Les connaissances acquises étaient ensuite rapidement mises en pratique dans le milieu à travers l'organisation de théâtre-forums, la réalisation de capsules vidéo ou encore l'animation d'émissions radio.

Projet en Haïti © Eirene

Impact du projet sur les communautés

- Le théâtre-forum a pu contribuer à diffuser dans les communautés des formes d'expression alternatives à la violence.
- Le public a pu effectivement s'ouvrir à la résolution de problèmes et à la collaboration dans un pays où le contexte socio-politique a mené, ces dernières années, la population à revendiquer et à protester violemment comme ultime moyen de se faire entendre.
- Le projet a contribué à faire évoluer les mentalités du public à l'égard des personnes en situation de handicap.
- Il a réussi à faire passer des messages de prévention durant la pandémie et à lever des fonds pour acheter du matériel de protection. Alors que les Haïtien-ne-s étaient généralement très méfiant-e-s de leurs autorités et des informations véhiculées par l'Etat au sujet du coronavirus.
- Enfin, il a démontré la possibilité d'aborder certaines thématiques sensibles en Haïti grâce au rôle et aux compétences du Joker.

Impact du projet auprès des jeunes leaders formés au théâtre-forum

Grâce au théâtre-forum les jeunes ont gagné en assurance et sont aujourd'hui capables de:

- Mieux identifier et conceptualiser les problèmes de leur communauté.
- Organiser des activités communautaires répondant aux problématiques identifiées.
- Réfléchir à leur engagement et à la manière de le concrétiser.
- Prendre la parole en public.
- Formuler clairement des idées et des arguments.
- Construire un discours plus impactant pour défendre leur droit.

Ces changements pouvaient se lire jusque dans leur posture qui marquait la confiance en soi plutôt

que la timidité des débuts. Les progrès les plus remarquables ont pu être identifiés chez les jeunes filles qui s'étaient particulièrement affirmées durant le projet.

Cette formation a surtout donné la possibilité aux jeunes bénéficiaires de prendre conscience qu'ils pouvaient transformer leur société, notamment par l'utilisation d'outils de participation citoyenne comme le théâtre-forum. Ces derniers ont aujourd'hui acquis les compétences pour être des leaders capables d'encourager les autres jeunes à être, eux aussi, parties prenantes des affaires publiques de leur communauté et d'impulser des changements positifs en son sein.

LE THÉÂTRE-FORUM, ÉLÉMENT CLÉ DU DISPOSITIF DE FORMATION

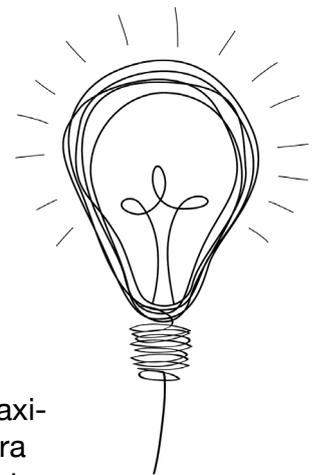
Claude Junior Cangé, un jeune haïtien, préalablement formé au théâtre-forum dans le cadre d'un projet d'Eirene Suisse, s'est chargé d'animer les ateliers auprès des jeunes bénéficiaires des villes d'Aquin et de Cavaillon. Il a été supervisé dans sa tâche (en présentiel et à distance) par Fabrice Bessire, volontaire chez Eirene Suisse et membre de la troupe de théâtre suisse Gota de Agua. Les jeunes d'Aquin ont été formés dans la première partie du projet et ont, par la suite, participé à la formation des jeunes de Cavaillon. Ainsi, les jeunes d'Aquin ont non seulement été formés à la pratique du théâtre-forum (écriture de saynètes, mise en scène, rôle du Joker...), mais sont aujourd'hui également capables de former d'autres jeunes afin de démultiplier l'impact du projet.

Différentes thématiques telles que la protection de l'environnement, le déboisement, l'insécurité, les questions de genre, de démocratie ou l'inclusion des personnes en situation de handicap ont pu être traitées au cours de diverses représentations de théâtre-forum. Les jeunes de la ville d'Aquin, premier groupe à avoir bénéficié de la formation, ont déjà monté leur troupe de théâtre-forum sous le nom de Troupe Penseurs & Acteurs d'Aquin et sont aujourd'hui en activité.

ORGANISER UN THÉÂTRE FORUM: PISTES DE RÉFLEXION ET OUTILS

Pour mobiliser tous les bénéfices de cet outil, il est recommandé de se poser quelques questions avant de se lancer (check-list):

- Le public auquel il est destiné a-t-il été bien défini ?
- L'amont et l'aval de la séance de théâtre-forum et le processus dans lequel elle s'intègre ont-ils été définis ? quel est l'objectif souhaité ? Quel suivi et par qui ?
- Quelles sont les modalités ? Un spectacle peut être créé et joué par des personnes directement concernées par une oppression (ils et elles peuvent montrer des scènes qui pourraient les libérer) ou par des comédien·ne·s professionnel·le·s sensibilisé·e·s à la problématique.
- La complexité du thème a-t-elle été bien approfondie ?
- A-t-on recueilli des témoignages individuels sur le thème à traiter avec un maximum de points de vue ? Cela permettra d'en faire une fiction qui s'en écartera quelques peu afin que les parties prenantes au théâtre-forum n'aient pas à intervenir sur une histoire qui serait trop proche de leur situation personnelle.

Les défis

- Difficile d'imaginer une prise en main rapide et aisée de l'outil.
- L'appui de comédien·ne·s expérimenté·e·s est nécessaire, avec les coûts financiers que cela peut induire.
- La création collective par des « opprimé·e·s », même si accompagnée par un·e professionnel·le, exige davantage de temps qu'une création par des comédien·ne·s professionnel·le·s.
- Le rôle d'un·e animateur·trice expérimenté·e, appelé·e le « Joker », est fondamental. Ce dernier doit amener le public à participer, questionner leurs points de vue, les opinions divergentes, ne pas laisser passer de solutions magiques comme celle de faire disparaître l'opresseur, faire une synthèse de ce qui a été dit et relancer le débat. Le maintien de ce cadre sera prépondérant.

ET VOUS, COMMENT EVISAGEZ-VOUS DE L'UTILISER ?

Les participant-e-s de l'atelier (exemple 1: atelier de mise en pratique) ont été convaincu-e-s par l'outil, son côté ludique, le fait de pouvoir s'identifier aux personnages et ses possibilités d'utilisation variées:

- En tant qu'ONG, comme prévention et formation interne sur les abus et comportements sexuellement répréhensibles.
- En tant que collectivité publique, en guise de médiation dans l'usage conflictuel d'espaces publics partagés.
- Au sein d'une coopérative d'habitation: pour soutenir les démarches de résolution de conflits, de consolidation du collectif.
- Pour aider à la conscientisation des problèmes sociaux ou écologiques.
- Comme moyen d'élaborer des changements de lois, en récoltant et en synthétisant les avis et les idées des différentes communautés dans lesquelles le théâtre-forum aurait fait escale.

Le Caméléon

La Compagnie du Caméléon existe depuis 1994 est une association suisse romande qui présente des spectacles traitant de thèmes de société. Elle ouvre le débat pour que chacun-e devienne acteur-trice de sa propre vie.

Contact

Ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne
administration@lecameleon.ch
www.lecameleon.ch

Eirene

Eirene Suisse est une organisation qui travaille dans la coopération par l'échange de personne. Elle renforce les capacités d'organisations locales à travers l'envoi de longue durée de volontaires suisses qualifié-e-s, organise des échanges Sud-Nord et soutient également des initiatives locales dans le domaine de la construction de la paix et du vivre ensemble.

Contact

Rue des Côtes-de-Montbenon 28,
1003 Lausanne
info@eirenesuisse.ch
www.eirenesuisse.ch

POUR ALLER PLUS LOIN

- Toutes les citations sont tirées de BOAL Augusto, *Jeux pour acteurs et non-acteurs*, (1994) Éditions la Découverte.
- Kaddu Yaraax, [Un exemple de théâtre-forum pour le plaidoyer au Sénégal](#), vidéo en ligne.
- BERCHON Anne, BOUSQUET François, *Théâtre-forum de la complexité. En mouvement, entre soi et le monde*, (2021) Éditions de la Chronique sociale.